

La Casa Pintada: Transformaciones estéticas y educativas de un colectivo artístico en contextos de exclusión social

Laura María Cardona Cardona

Yeimy Bibiana Díaz Tenorio

Artículo de investigación presentado para optar al título de
Magíster en Educación desde la Diversidad

Directora

Gloria Isaza de Gil, Magíster (MSc) en Educación y Desarrollo Humano y en Educación
Psicopedagogía

Asesores de recursos académicos: Luz Andrea Sepúlveda Escobar (asesora bibliográfica)

Universidad de Manizales
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Maestría en Educación desde la Diversidad - A Distancia
Manizales, Caldas, Colombia

2025

Citar/How to cite	(Cardona Cardona & Diaz Tenorio, 2025)
Referencia/Reference	Cardona Cardona, L. M, & Diaz Tenorio. Y. B., (2025). La Casa Pintada: Transformaciones estéticas y educativas de un colectivo artístico en contextos de exclusión social. [Tesis de maestría]. Universidad de Manizales. RIDUM: Repositorio Institucional Universidad de Manizales.
Estilo/Style: APA 7ma ed. (2020)	

Maestría en Educación desde la Diversidad - A Distancia, LXIII

Grupo de Investigación Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e Intersubjetividades

Línea de Investigación Educación y Pedagogía.

Seleccione centro de investigación UManizales (A-Z). Centro de investigaciones y posgrados

Biblioteca y Centro de Recursos: <https://biblioteca.umanizales.edu.co/>

Repositorio Institucional: <http://ridum.umanizales.edu.co/>

Universidad de Manizales: www.umanizales.edu.co

Revistas: <http://revistasum.umanizales.edu.co/>

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Manizales ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

1 Resumen

Este artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa con enfoque biográfico-narrativo, centrada en comprender las transformaciones que genera el colectivo artístico La Casa Pintada en la vida de sus integrantes. A través del análisis de entrevistas en profundidad, la técnica de "colcha de retazos" y revisión documental, se identificaron tres dimensiones centrales de impacto: la estética como experiencia de autorrealización, el aprendizaje expandido que desarrolla pensamiento crítico, y la participación comunitaria horizontal que fomenta la transformación social. Los hallazgos revelan que La Casa Pintada trasciende su función como espacio artístico para convertirse en un laboratorio de educación no formal que fortalece la autoestima, construye identidad territorial y desarrolla agencia transformadora en contextos de exclusión social. Este estudio contribuye a la comprensión del papel de los colectivos artísticos como espacios educativos alternativos y agentes de cambio social en territorios históricamente vulnerados.

Palabras clave: colectivos artísticos, educación expandida, estética transformadora, exclusión social, biografía narrativa.

2 Abstract

The Painted House: Aesthetic and educational transformations of an artistic collective in contexts of social exclusion

This article presents the results of a qualitative research project with a biographical-narrative approach, focused on understanding the transformations generated by the artistic collective La Casa Pintada in the lives of its members. Through the analysis of in-depth interviews, the "patchwork quilt" technique, and document review, three central dimensions of impact were identified: aesthetics as an experience of self-realization, expanded learning that develops critical thinking, and horizontal community participation that promotes social transformation. The findings reveal that La Casa Pintada transcends its function as an artistic space to become a laboratory of non-formal education that strengthens self-esteem, builds territorial identity, and develops transformative agency in contexts of social exclusion. This study contributes to understanding the

role of artistic collectives as alternative educational spaces and agents of social change in historically vulnerable territories.

Keywords: artistic collectives, expanded education, transformative aesthetics, social exclusion, narrative biography.

3 Introducción

En América Latina, los colectivos artísticos han emergido como respuestas creativas y pedagógicas en territorios marcados por la exclusión social, la violencia estructural y el abandono estatal. Estos espacios trascienden la producción artística tradicional para convertirse en laboratorios de resistencia, creación de sentido y transformación social. La presente investigación se centra en el Colectivo Artístico La Casa Pintada, originado en 2012 en el barrio El Balso de Dosquebradas, Risaralda (Colombia), con el propósito de comprender las transformaciones que genera en la vida de sus integrantes.

El barrio El Balso ha sido históricamente estigmatizado como "territorio peligroso", asociado al microtráfico, desempleo y juventud sin oportunidades. Sin embargo, detrás de estos estigmas existe una comunidad viva con múltiples saberes, memoria y deseos profundos de cambio. En este contexto surge La Casa Pintada como un espacio de encuentro que articula arte, educación y transformación social.

En contextos donde las políticas públicas no logran responder a las necesidades reales de las comunidades, iniciativas como La Casa Pintada se convierten en escenarios vitales de aprendizaje, expresión y agencia transformadora. Esta realidad nos lleva a formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el Colectivo Artístico La Casa Pintada transforma la vida de sus integrantes a través de prácticas estéticas, procesos de educación expandida y dinámicas de participación comunitaria horizontal en un contexto de exclusión social?

Esta pregunta surge de la necesidad de comprender el potencial transformador de los colectivos artísticos como espacios educativos alternativos que operan más allá de los marcos institucionales tradicionales. Para responder a esta interrogante, se plantea como objetivo general: Analizar las transformaciones que genera el Colectivo Artístico La Casa Pintada en la vida de sus integrantes a través de sus prácticas estéticas, educativas y comunitarias.

Este propósito general se desglosa en tres objetivos específicos: Identificar los procesos de transformación subjetiva que experimentan los miembros del colectivo a través de la experiencia estética; caracterizar las dinámicas de educación expandida y desarrollo del pensamiento crítico al interior del colectivo; y analizar las formas de participación comunitaria horizontal y su contribución a la transformación social del territorio.

Esta investigación se justifica por tres razones fundamentales que la posicionan como un aporte significativo tanto al campo académico como a la comprensión de las dinámicas sociales contemporáneas. En primer lugar, contribuye al campo de la educación desde la diversidad al documentar formas no tradicionales de educación que emergen en contextos de exclusión, ampliando nuestra comprensión sobre los procesos de aprendizaje que ocurren fuera de los marcos institucionales formales. En segundo lugar, aporta evidencia empírica sobre el papel de los colectivos artísticos como agentes de transformación social y construcción de tejido comunitario, proporcionando elementos concretos para entender cómo estas iniciativas generan cambios significativos en las vidas de las personas y en las dinámicas territoriales. Finalmente, desde una perspectiva decolonial, esta investigación reivindica saberes populares y prácticas educativas situadas que desafían las hegemonías académicas tradicionales, reconociendo y valorando formas de conocimiento que han sido históricamente marginalizadas pero que demuestran su relevancia y potencia transformadora en contextos específicos.

4 Marco Teórico

4.1 Antecedentes

El estudio del impacto de los colectivos artísticos en contextos comunitarios ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en América Latina, donde el arte se ha consolidado como recurso estético, pedagógico, político y social. Las investigaciones contemporáneas evidencian cómo estos espacios funcionan como alternativas de formación, expresión y organización en territorios marcados por la exclusión.

Bang y Wajnerman (2020) analizan el arte como transformación social a través de la creación artística colectiva, destacando la tensión entre lo colectivo y lo comunitario. Su trabajo evidencia cómo los colectivos artísticos generan formas de participación que desafían las lógicas individualistas dominantes, creando espacios de co-construcción de sentido.

García-Huidobro y Shenffeldt (2022) examinan el rol pedagógico de las artes, específicamente el trabajo de artistas-docentes en Chile, mostrando cómo posibilitan relaciones y transformación social. Su investigación revela que los procesos artísticos comunitarios trascienden la dimensión estética para convertirse en herramientas de educación crítica y construcción de identidades colectivas.

Figueras Ferrer (2020) aborda los "muros poéticos" como práctica artística y herramienta de transformación social y cultural en el contexto urbano, evidenciando cómo el arte urbano resignifica espacios públicos y construye nuevas narrativas territoriales que desafían los estigmas sociales.

Pérez Wilke (2020) propone la experiencia estética popular como elemento para la acción descolonial, argumentando que las prácticas artísticas comunitarias constituyen formas de resistencia epistémica que cuestionan los cánones estéticos hegemónicos y reivindican estéticas situadas.

Spiegel et al. (2019) documentan el programa de circo social en Ecuador como ejemplo de transformación social a través de artes comunitarias, mostrando cómo estas prácticas contribuyen al "buen vivir" y la construcción de salud colectiva en comunidades vulnerables.

En Colombia, la investigación de Uribe (2019) sobre el Colectivo Casa Tres Patios en Medellín analiza cómo la práctica artística comunitaria contribuye al fortalecimiento de capacidades ciudadanas, creación de redes de apoyo y resignificación del territorio. Este trabajo demuestra que los colectivos artísticos generan vínculos afectivos y simbólicos que resisten las lógicas de fragmentación social.

En los antecedentes descritos, se evidencia un hilo común: el arte como experiencia situada, como lenguaje colectivo y como herramienta de agencia social. Si bien los contextos varían — desde colectivos urbanos hasta experiencias rurales, desde proyectos institucionales hasta iniciativas autogestionadas—, en todos ellos se reconoce el potencial de las prácticas artísticas para generar procesos de subjetivación, cohesión social y transformación crítica del entorno.

La investigación aquí presentada se inscribe en ese campo emergente, aportando un estudio profundo y situado sobre una experiencia particular: la del Colectivo Artístico La Casa Pintada. A diferencia de otros trabajos, este estudio se detiene en las trayectorias personales, en las emociones, en los vínculos construidos a lo largo del tiempo, en el modo en que el arte se entrelaza con la vida cotidiana de sus protagonistas. Así, busca ampliar la comprensión de lo que significa “educar desde

el arte” en contextos de exclusión, y cómo estas formas de educación no formal pueden tener un impacto real y duradero en la construcción de nuevas subjetividades y comunidades.

5 Fundamentos teóricos

5.1 Los Colectivos Artísticos en América Latina

Hablar de colectivos artísticos en América Latina implica reconocer una rica tradición de prácticas que combinan creación estética, militancia social y pedagogía crítica. Estos espacios encarnan procesos complejos donde se entrecruzan memoria, identidad, resistencia y deseo de transformar la realidad (Martín-Barbero, 2002).

Desde la pedagogía crítica de Freire (1970), el arte y la educación comparten un horizonte ético-político común: la liberación. Para Freire, educar trasciende la transmisión de contenidos para generar procesos de conciencia crítica que permitan a los sujetos interpretar y transformar su mundo. En este sentido, los colectivos artísticos que emergen en periferias urbanas pueden entenderse como escenarios privilegiados para una pedagogía del oprimido, donde se crea desde y para la vida.

Fals Borda (1981) aporta la perspectiva de la Investigación Acción Participativa (IAP), fundamental para legitimar formas de conocer basadas en la experiencia, la oralidad y la vinculación emocional con el territorio. Desde esta perspectiva, los colectivos artísticos no solo producen arte: generan conocimiento encarnado, comunitario, frecuentemente silenciado por los saberes académicos tradicionales.

García Canclini (1989) propone el concepto de "culturas híbridas" para explicar cómo las expresiones culturales populares se mezclan con otras matrices simbólicas, resistiendo y apropiándose de ellas. Esta hibridación es evidente en los colectivos artísticos contemporáneos que articulan tradiciones locales con lenguajes globales.

Yúdice (2002) analiza el "recurso de la cultura" como herramienta de intervención en contextos de globalización y exclusión, destacando la capacidad del arte comunitario para construir formas de ciudadanía cultural desde abajo, ofreciendo alternativas a los discursos dominantes.

5.2 La Educación Expandida

El concepto de educación expandida, desarrollado por Flecha (2000), reconoce que el aprendizaje significativo ocurre más allá de los muros escolares, en contextos sociales diversos donde el conocimiento se construye desde la cotidianidad y en relación con las necesidades reales de las personas.

En América Latina, este enfoque ha dado lugar a múltiples pedagogías alternativas que dialogan con saberes comunitarios y se proponen transformar estructuras de exclusión. La Casa Pintada se sitúa en esta tradición como experiencia concreta de educación para el trabajo y el desarrollo humano, reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación colombiano.

Como plantea Muñoz (2017), lo que motiva la participación en estos espacios no son títulos o edades, sino el deseo de aprender en común, compartir intereses y construir sentido colectivamente. Esta motivación intrínseca genera procesos de aprendizaje más significativos y transformadores.

5.3 Afectación Estética y Vulnerabilidad: Un Diálogo Conceptual Contemporáneo

La relación entre afectación estética y vulnerabilidad constituye un eje fundamental para comprender los procesos de transformación que ocurren en espacios como el Colectivo Artístico La Casa Pintada. Los estudios contemporáneos han demostrado cómo la experiencia estética opera como un mecanismo transformador particularmente potente en contextos de vulnerabilidad, donde las prácticas artísticas comunitarias generan procesos profundos de resignificación subjetiva y construcción de nuevas formas de agencia.

Los estudios recientes señalan que las experiencias estéticas transformadoras "pueden transmitir mensajes significativos, influir en las actitudes sociales, fomentar la empatía y promover el compromiso comunitario" (Pizzolante et al., 2024). Esta capacidad transformadora adquiere dimensiones particulares cuando se desarrolla en territorios marcados por la exclusión social, donde la vulnerabilidad no opera únicamente como limitación, sino como condición de apertura hacia nuevas posibilidades de ser y estar en el mundo.

La investigación contemporánea ha identificado que las experiencias estéticas transformadoras incluyen "preocupación empática y sentimientos de cuidado y responsabilidad

hacia otros", generando "un profundo sentido de conexión y resonancia interpersonal, momentos de epifanía y liberación catártica, y una mayor tolerancia hacia la ambigüedad" (Pizzolante et al., 2024). Estos elementos resultan cruciales para entender cómo los colectivos artísticos en contextos vulnerabilizados operan como espacios de construcción de nuevas subjetividades.

Particularmente relevante para el caso de La Casa Pintada es el hallazgo de que "los grupos marginalizados—incluyendo personas mayores aisladas, adultos con discapacidad y familias de bajos ingresos—se beneficiaron significativamente tanto de la terapia de arte formal como de las actividades artísticas informales, lo que abordó barreras como la movilidad limitada, desafíos de comunicación y desconexión social" (Simons et al., 2025).

La dimensión comunitaria de la afectación estética en contextos de vulnerabilidad ha sido explorada desde perspectivas que reconocen el potencial político y transformador de estas prácticas. La investigación sobre teatro comunitario con adolescentes en situación de vulnerabilidad identifica cómo "la vulnerabilidad puede potencialmente informar acciones que resisten estructuras de poder limitantes" y puede "ser un recurso para la acción colectiva que busca el cambio social" (Szatek, 2021).

La experiencia estética en territorios vulnerabilizados no opera únicamente a nivel individual, sino que configura nuevas formas de construcción de comunidad. Los estudios con mujeres migrantes en situación de pobreza demuestran que las intervenciones artísticas comunitarias generan "un efecto dinamizador y cuestionador en la autopercepción de las participantes con relación a sus habilidades y recursos y a su rol en la familia" (Quezada Zevallos & Gonzales Cueva, 2024, p.20).

La conexión entre educación artística y resiliencia en contextos de vulnerabilidad ha sido documentada de manera consistente. Los resultados muestran que "las artes conectan con nuestras necesidades básicas; estimulan la construcción del vínculo territorial, social, personal y comunitario; posibilitan desarrollar aprendizajes significativos y son generadoras del apetito por la mejora y el cambio" (Fernández Rodrigo & Gutiérrez Ujaque, 2020, p. 61).

La dimensión transformadora de la experiencia estética en contextos vulnerabilizados también se manifiesta en el desarrollo de capacidades críticas y de agencia. El entrenamiento en improvisación dramática ha demostrado generar "cambios en la función sociocognitiva, como la preocupación empática debido a la actividad de improvisación dramática, [que] predice la capacidad de teoría de la mente de uno" (Leng et al., 2025).

Finalmente, es importante reconocer cómo la afectación estética en contextos de vulnerabilidad opera como una forma de resistencia ante las estructuras de exclusión. En el contexto específico de La Casa Pintada, estos hallazgos sugieren que la afectación estética opera como un mecanismo que permite la emergencia de nuevas formas de subjetividad y comunidad que trascienden las categorías tradicionales de inclusión y exclusión social, generando procesos de transformación que involucran tanto la dimensión personal como la construcción de nuevas formas de estar juntos en el territorio.

5.4 Estética y Transformación Social

La estética, en el contexto de los colectivos artísticos populares, trasciende la contemplación de la belleza para convertirse en experiencia transformadora. Siguiendo a Barbosa (2007), la experiencia estética constituye una forma integral de conocimiento que permite integrar emociones, pensamiento crítico y participación activa.

Mandoki (2006) aporta una perspectiva contemporánea sobre la estética cotidiana, argumentando que las prácticas estéticas populares constituyen formas de construcción de identidad y resistencia cultural. Sus conceptos de "estética cotidiana" y "juegos de la cultura" resultan más pertinentes que enfoques psicológicos tradicionales para comprender cómo opera la estética en contextos comunitarios.

La afectación estética, entendida en este trabajo, se refiere a los procesos de transformación subjetiva que experimentan las personas a través de la participación en prácticas artísticas colectivas. Esta afectación genera nuevas formas de percepción, expresión y relación consigo mismo y con el entorno.

6 Metodología

6.1 Enfoque y Diseño

Esta investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, adoptando un diseño biográfico-narrativo que reconoce las historias de vida como fuentes legítimas de conocimiento. Esta elección metodológica no es meramente técnica, sino profundamente ética y epistemológica, ya que privilegia las voces y experiencias de los actores sociales por encima de interpretaciones externas.

Según Bolívar et al. (2001), la metodología biográfico-narrativa permite explorar cómo las personas otorgan significado a su existencia a través de las narrativas que construyen sobre sí mismas y su entorno. En el caso de los colectivos artísticos, estas narraciones están profundamente ligadas a una historia compartida, un territorio común y una apuesta colectiva.

Trayectoria Metodológica. La investigación se desarrolló en tres fases complementarias:

Fase 1: Acercamiento y contextualización

- Revisión documental sobre el colectivo
- Establecimiento de contactos y construcción de confianza
- Observación participante en actividades del colectivo

Fase 2: Recolección de información

- Entrevistas en profundidad con tres miembros fundadores
- Aplicación de la técnica "colcha de retazos"
- Revisión de materiales audiovisuales y registros del colectivo

Fase 3: Análisis y construcción de sentido

- Transcripción y análisis temático de entrevistas
- Interpretación de creaciones visuales
- Triangulación de fuentes y técnicas
- Construcción colaborativa de hallazgos

Categorías definidas a priori: A partir del marco teórico y los objetivos de investigación, se establecieron tres categorías orientadoras que guiaron la recolección y el análisis inicial:

Primera. Prácticas estéticas transformadoras: Orientada a identificar cómo las

experiencias artísticas generan procesos de autorreconocimiento y expresión personal

Segunda. Procesos de educación expandida: Dirigida a comprender las dinámicas de aprendizaje no formal y desarrollo del pensamiento crítico

Tercera. Dinámicas de participación comunitaria: Enfocada en analizar las formas de organización horizontal y transformación territorial

Categorías emergentes: Durante el análisis de las entrevistas y creaciones visuales, surgieron subcategorías y matices que enriquecieron la comprensión inicial:

- **Estética como Experiencia de Autorrealización**
- **Aprendizaje Expandido y Desarrollo del Pensamiento Crítico**
- **Participación Comunitaria Horizontal y Transformación Social**

Participantes

Se trabajó con tres miembros fundadores del colectivo, seleccionados intencionalmente por su permanencia sostenida, capacidad reflexiva sobre el proceso vivido y disposición para compartir sus experiencias. Estos participantes han sido parte de La Casa Pintada durante más de 10 años y han desempeñado roles de liderazgo en diferentes momentos.

6.2 Técnicas de Recolección De Información

Entrevistas en profundidad: Modalidad semiestructurada que permitió equilibrar un eje temático claro con la libertad narrativa de los participantes. Se plantearon cuatro preguntas centrales: 1) ¿Cómo comenzó todo en La Casa Pintada? 2) ¿Qué representa hoy el colectivo para ti? 3) ¿Qué significa personalmente La Casa Pintada en tu vida? 4) ¿Cuál ha sido una experiencia significativa dentro del colectivo?

Técnica "colcha de retazos": Adaptación de la propuesta de Isaza et al. (2022) que combina relato verbal con creación visual. Después de las entrevistas, cada participante realizó una pintura representando un fragmento esencial de su experiencia en el colectivo.

Revisión documental: Análisis de fotografías, videos, publicaciones, registros de actividades y presencia en redes sociales del colectivo, que sirvió para triangular la información y contextualizar los relatos.

7 Análisis de Información

Se empleó análisis temático siguiendo los principios de Braun y Clarke (2006). Este enfoque permitió identificar patrones, recurrencias y categorías emergentes desde los propios relatos, respetando la lógica interna de los testimonios. El proceso incluyó:

- ✓ Codificación abierta inicial
- ✓ Identificación de temas emergentes
- ✓ Revisión y refinamiento de categorías
- ✓ Síntesis interpretativa

Para garantizar rigor y validez, se empleó triangulación de fuentes y técnicas, complementada con espacios de retroalimentación con otros miembros del colectivo.

7.1 Consideraciones Éticas

La investigación se condujo con pleno respeto por los derechos de los participantes. Todos fueron informados sobre objetivos, procedimientos y carácter voluntario de su participación. Se obtuvo consentimiento informado libre y explícito, se garantizó confidencialidad mediante uso de pseudónimos, y se respetaron tiempos, emociones y silencios de cada participante.

8 Resultados y Discusión

El análisis de las entrevistas, creaciones visuales y documentos del colectivo permitió identificar tres dimensiones centrales en las que La Casa Pintada genera transformaciones en la vida de sus integrantes: la estética como experiencia de autorrealización, el aprendizaje expandido que desarrolla pensamiento crítico, y la participación comunitaria horizontal que fomenta la transformación social.

8.1 Estética como Experiencia de Autorrealización

Los relatos evidencian que el arte ha sido vivido como proceso profundo de descubrimiento personal y emocional. Como expresó uno de los entrevistados: "No sabía que podía pintar o tocar un instrumento antes de venir aquí. Ahora siento que puedo crear cualquier cosa" (Participante 3, entrevista personal). Esta experiencia trasciende lo meramente técnico para convertirse en proceso de reconocimiento de capacidades latentes.

Este hallazgo se alinea con los planteamientos de Mandoki (2006) sobre la estética cotidiana como forma de construcción de identidad y resistencia cultural. En La Casa Pintada, la estética opera como lenguaje alternativo que permite expresar experiencias, emociones y reflexiones que no encuentran lugar en discursos tradicionales, conectando con la propuesta de Pérez Wilke (2020) sobre la experiencia estética popular como elemento para la acción decolonial.

A través de las prácticas artísticas, los miembros del colectivo acceden a dimensiones de sí mismos que habían estado silenciadas o subestimadas. Como lo expresó otra participante: "El arte es una forma de expresar lo que tiene sentido o lo que no puedo hablar... de no hablar con palabras" (Participante 2, entrevista personal). Este proceso se vincula con la perspectiva de Barbosa (2007),

quien plantea que la experiencia estética constituye una forma integral de conocimiento que permite integrar emociones, pensamiento crítico y participación activa.

Las creaciones visuales realizadas por los participantes durante la investigación refuerzan esta dimensión. La obra del Participante 2, denominada por él mismo como "cápsula-nave", visualiza La Casa Pintada como espacio de transición entre la individualidad y los sueños colectivos. Los elementos que identifican el barrio popular presentes en la obra reafirman una identidad marcada por el color y la creatividad.

La experiencia estética comunitaria documentada en La Casa Pintada resuena con los hallazgos de Bang y Wajnerman (2020), quienes analizan cómo los colectivos artísticos generan formas de participación que desafían las lógicas individualistas dominantes, creando espacios de co-construcción de sentido. Las creaciones visuales realizadas por los participantes durante la investigación refuerzan esta dimensión, evidenciando cómo el arte funciona como herramienta de resignificación territorial, similar a lo documentado por Figueras Ferrer (2020) en su estudio sobre "muros poéticos" que resignifican espacios públicos y construyen nuevas narrativas territoriales

8.2 Aprendizaje Expandido y Desarrollo del Pensamiento Crítico

Los procesos formativos al interior del colectivo rompen con modelos educativos tradicionales. Como expresó uno de los participantes: "Aquí aprendemos haciendo, no solo escuchando. Y eso hace que el aprendizaje sea más significativo" (Participante 2, entrevista personal).

En La Casa Pintada, el aprendizaje ocurre en el hacer, la interacción y la experiencia compartida, sin horarios fijos, jerarquías verticales o lugares específicos únicos. Este enfoque se inscribe plenamente en lo que Flecha (2000) denomina "educación expandida": proceso que ocurre fuera de límites escolares, en contextos sociales diversos, donde el conocimiento se construye desde la cotidianidad y en relación con las necesidades reales de las personas.

Los participantes han desarrollado mirada reflexiva sobre su entorno. Como narró una de ellas: "Aquí nos enseñan a cuestionar la realidad y buscar alternativas para cambiarla" (Participante 1, entrevista personal). Este aprendizaje trasciende el arte para abarcar comprensión más amplia de lo político, ético y colectivo, conectando con los principios de la pedagogía crítica de Freire (1970),

para quien educar trasciende la transmisión de contenidos para generar procesos de conciencia crítica que permitan a los sujetos interpretar y transformar su mundo.

La propuesta educativa de La Casa Pintada se articula con la perspectiva de la Investigación Acción Participativa planteada por Fals Borda (1981), al legitimar formas de conocer basadas en la experiencia, la oralidad y la vinculación emocional con el territorio. Los documentos audiovisuales revisados muestran talleres donde se abordan temáticas sociales, ambientales y políticas a través del arte, confirmando que la educación expandida en el colectivo articula creatividad con conciencia crítica, similar a los hallazgos de García-Huidobro y Shenffeldt (2022) sobre cómo los procesos artísticos comunitarios trascienden la dimensión estética para convertirse en herramientas de educación crítica y construcción de identidades colectivas.

Como plantea Muñoz (2017), lo que motiva la participación en estos espacios no son títulos o edades, sino el deseo de aprender en común, compartir intereses y construir sentido colectivamente. Esta motivación intrínseca genera procesos de aprendizaje más significativos y transformadores, evidenciándose claramente en las narrativas de los participantes de La Casa Pintada.

8.3 Participación Comunitaria Horizontal y Transformación Social

La Casa Pintada opera bajo lógicas de horizontalidad y colaboración. Como expresó uno de los miembros: "Aquí todos tenemos voz, todos influimos, y tomamos en cuenta lo que cada uno dice" (Participante 3, entrevista personal). Esta estructura fomenta liderazgo compartido y responsabilidad colectiva, resonando con los planteamientos de García Canclini (1989) sobre las "culturas híbridas", donde las expresiones culturales populares se mezclan con otras matrices simbólicas, resistiendo y apropiándose de ellas.

El colectivo se organiza en grupos de trabajo según habilidades e intereses, permitiendo participación activa y genuina. "Nos ayudamos unos a otros, somos como una familia" (Participante 3, entrevista personal), expresión que refleja la comunidad afectiva que se ha tejido y que conecta con los hallazgos de Uribe (2019) sobre cómo los colectivos artísticos generan vínculos afectivos y simbólicos que resisten las lógicas de fragmentación social.

La transformación del entorno es tangible. "Gracias a nuestros murales y actividades, hemos transformado barrios, comunas y veredas" (Participante 1, entrevista personal). Los registros

documentales evidencian trabajo del colectivo en El Balso, las colonias, la calle de las guapas en Manizales, Puerto Caldas y El Tambo Cauca, entre otros territorios. Esta dimensión transformadora se alinea con la perspectiva de Yúdice (2002) sobre el "recurso de la cultura" como herramienta de intervención que permite construir formas de ciudadanía cultural desde abajo.

Sin embargo, el análisis revela que estas transformaciones requieren mayor sistematización, similar a los desafíos identificados por Spiegel et al. (2019) en su documentación del programa de circo social en Ecuador, donde destacan la importancia de articular las prácticas artísticas comunitarias con enfoques de sostenibilidad y "buen vivir".

La experiencia de participación horizontal en La Casa Pintada encarna los principios teóricos de Martín-Barbero (2002), quien reconoce los espacios artísticos latinoamericanos como lugares donde se entrecruzan memoria, identidad, resistencia y deseo de transformar la realidad. Una reflexión autobiográfica de uno de los participantes evidencia esta transformación: "En mi trayectoria de diez años, la inmersión en el arte urbano a través de La Casa Pintada me ha permitido trascender la concepción individualista de la práctica artística. El trabajo comunitario, eje central de nuestro quehacer, demanda una escucha activa y una traducción sensible de las narrativas locales en propuestas visuales que resuenen con la identidad del territorio" (Participante fundador, reflexión escrita).

9 Conclusiones

La experiencia del Colectivo Artístico La Casa Pintada demuestra que los espacios artísticos comunitarios trascienden la producción estética para convertirse en laboratorios de educación no formal y transformación social. A través de más de una década de trabajo, este colectivo ha desarrollado una pedagogía situada que articula estética, educación y política en clave transformadora.

Los resultados evidencian tres dimensiones interconectadas de impacto. Primero, la estética opera como experiencia de autorrealización que permite a los participantes reconocer y desarrollar capacidades latentes, construir nuevas formas de expresión y resignificar sus identidades. Segundo, los procesos de educación expandida generan aprendizajes significativos, pensamiento crítico y conciencia social fuera de marcos institucionales tradicionales. Tercero, las dinámicas de participación horizontal fortalecen el tejido comunitario y generan transformaciones territoriales, aunque estas requieren mayor sistematización y sostenibilidad.

La Casa Pintada encarna principios de la pedagogía crítica freireana, la investigación acción participativa de Fals Borda y las propuestas de estética popular contemporáneas. Como expresó uno de los participantes: "Aquí me siento valorado, respetado. He aprendido a creer en mí mismo y en mis habilidades" (Participante 1, entrevista personal). Esta experiencia condensa el potencial transformador del arte comunitario para sanar, educar y transformar no solo espacios sino personas.

Sin embargo, la investigación también revela limitaciones. Los procesos de transformación social requieren mayor articulación con otros actores territoriales, las dinámicas de sostenibilidad económica representan un desafío constante, y la sistematización de experiencias necesita fortalecerse para generar conocimiento transferible a otros contextos.

En definitiva, este estudio documenta una experiencia valiosa que abre reflexiones sobre el papel del arte comunitario como práctica educativa y política en contextos de exclusión. La Casa Pintada demuestra que otras formas de educar, organizarse y convivir son posibles y están ya ocurriendo.

10 Recomendaciones

10.1 Para Políticas Públicas

Reconocimiento institucional: Las políticas públicas deben trascender el asistencialismo para reconocer, financiar y acompañar procesos culturales autogestionados como agentes fundamentales en la construcción de tejido social.

Inclusión de educación expandida: Incorporar la perspectiva de educación expandida en programas oficiales, reconociendo que la formación significativa ocurre también en espacios comunitarios, murales, música y encuentros con otros.

10.2 Para Futuras Investigaciones

Estudios comparativos: Investigar experiencias similares en contextos urbanos y rurales diversos para identificar patrones comunes, desafíos compartidos y particularidades culturales.

Metodologías participativas: Promover enfoques biográfico-narrativos en investigación educativa para acceder a dimensiones subjetivas de experiencias frecuentemente silenciadas.

Impactos específicos: Explorar con mayor detalle el impacto de colectivos artísticos en salud mental, construcción de proyectos de vida y participación política juvenil.

Sostenibilidad: Investigar modelos de sostenibilidad económica y organizacional de colectivos artísticos comunitarios.

10.3 Para la Práctica

Redes de articulación: Fortalecer espacios de encuentro y colaboración entre iniciativas artísticas para intercambio de saberes, fortalecimiento organizativo y ampliación de impacto territorial.

Sistematización: Desarrollar procesos de sistematización de experiencias que permitan transferir aprendizajes y metodologías a otros contextos.

Formación: Crear programas de formación en pedagogías artísticas comunitarias dirigidos a artistas-educadores y gestores culturales.

11 Referencias

- Barbosa, A. M. (2007). *A imagem no ensino da arte*. Perspectiva.
- Bang, C., & Wajnerman, C. (2020). Arte y transformación social: la creación artística colectiva, entre lo colectivo y lo comunitario. *Revista Argus-a Artes y Humanidades*, 9(35). <https://www.argus-a.com/archivos-dinamicas/1465-1.pdf>
- Bolívar, A., Segovia, J. D., & Fernández, M. (2001). *La investigación biográfico-narrativa en educación: El enfoque biográfico y la reconstrucción de la vida profesional*. Editorial Muralla.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. https://www.researchgate.net/publication/235356393_Using_thematic_analysis_in_psychology

- Castro-Gómez, S. (2010). *La hybris del punto cero: Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Pontificia Universidad Javeriana.
- Fals Borda, O. (1981). *Ciencia y personas: Nuevas reflexiones sobre la investigación-acción*. Punta de Lanza.
- Figuera Ferrer, E. (2020). Muros poéticos: La práctica artística como una herramienta de transformación social y cultural en el contexto urbano. *Tercio Creciente*, 113–128. <https://doi.org/10.17561/rtc.extra3.5696>
- Flecha, R. (2000). *Equality of differences: overcoming inequalities in 21st century education*. Ariel.
- Fernández Rodrigo, L., & Gutiérrez Ujaque, D. (2020). Conexiones entre educación artística y el Marco de Resiliencia para jóvenes en situación de vulnerabilidad. *Conference Proceedings CIVAE*, 61-63. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8093110>
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- García Canclini, N. (1989). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo.
- García-Huidobro, R., & Shenffeldt, N. (2022). El rol pedagógico de las artes. Artistas y artistas-docentes en Chile, posibilitando relaciones y transformación social. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(1), 9–28. <https://doi.org/10.5209/aris.78794>
- Leng, P. G., Mak, F. M., Saearani, M. F. T., & Sampurno, M. B. T. (2025). El cambio en la experiencia estética y la preocupación empática predice la capacidad de la teoría de la mente: evidencia del entrenamiento en improvisación dramática. *Creativity Research Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.cresj.2024.03.006>
- Mandoki, K. (2006). *Estética cotidiana y juegos de la cultura: Prosaica I*. Siglo XXI Editores.
- Martín-Barbero, J. (2002). *Oficio de cartógrafo: Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura*. Fondo de Cultura Económica.
- Muñoz, N. E. (2017). Educación para el trabajo y el desarrollo humano: Una lectura desde la formación (Bildung). [Tesis de maestría, Universidad de San Buenaventura]. <https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/47eef63a-b58d-41b4-88fe-45147cb78ede/content>

- Pérez Wilke, I. (2020). La experiencia estética popular: elementos para la acción descolonial. *Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social*, 2, 98–115. <https://doi.org/10.12795/communiars.2019.i02.07>
- Pizzolante M, Pelowski M, Demmer TR, Bartolotta S, Sarcinella ED, Gaggioli A, Chirico A. (2024). Aesthetic experiences and their transformative power: a systematic review. *Front Psychol.* 3; 15:1328449. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39421842/>
- Quezada Zevallos, J., & Gonzales Cueva, V. (2024). Semillas de arte: Una intervención comunitaria basada en los principios de terapia de artes expresivas desarrollada con mujeres migrantes. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 19, e86203. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9406326>
- Simons, K., Mendrek, A., Piché, J., Dubé, L., & Potvin, S. (2025). Promoción de la salud mental y el bienestar de los jóvenes vulnerables a través del arte: Una evaluación etnográfica de una intervención basada en el arte para jóvenes rurales canadienses. *BMC Psychology*, 13, 182. <https://bmcp psychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-025-02476-8>
- Spiegel, J. B., Ortiz Choukroun, B., Campaña, A., Boydell, K. M., Breilh, J., & Yassi, A. (2019) Social transformation, collective health and community-based arts: ‘Buen Vivir’ and Ecuador's social circus programme, *Global Public Health*, 14:6-7, 899-922, <https://doi.org/10.1080/17441692.2018.1504102>
- Szatek, E. (2021). Estética inquietante: mapeando la vulnerabilidad como fuerza generadora en el teatro comunitario. *Investigación en Educación Dramática: Revista de Teatro Aplicado y Performance*, 27 (1), 40–56. <https://doi.org/10.1080/13569783.2021.1985990>.